ART DECO
裝　飾　藝　術

97936096 陳信穎

W H A T ' S
ART DECO

WHAT'S ART DECO

- Art Deco（裝飾藝術）
起源於1925年在法國巴黎舉辦的
「Exposition Internationale des
Arts Decoratifs Industriels
et Modernes」
（現代工業裝飾藝術國際博覽會）。

- 兩次大戰期間1918-1939達到的一種設計與裝飾風格。

- 隨著歐美帝國資本主義向外擴張，遠東、中東、希臘、羅馬、埃及與馬雅等古老文化的物品或圖騰，也都成了Art Deco裝飾的素材來源，如埃及古墓的陪葬品、非洲木雕、希臘建築的古典柱式等等。

ART DECO受圖坦卡門的影響

1922年，英國考古學家 Howard Carter(豪瓦特·卡特)，發現著名Tutankhamun(圖坦卡門)的陵墓，陵墓中大量出土的古物，展示古典藝術的絢麗。特別Tutankharmun的金面具，簡單的幾何圖形，使用金屬色和黑白色調，卻達到高度裝飾的效果，因而付予當代設計師們強而有力的啟示。

ART DECO原始文化的影響

伴隨著瘋狂的殖民掠奪的是對非洲原始文化及南美洲古文化的狂熱追求。

非洲部落舞蹈面具的象征性和誇張性，木雕的明快簡練都被吸納進ART DECO的美學體系。

南美洲瑪雅文化中藝術裝飾紋樣的簡練、神秘精神化都吸引著當時的藝術家、設計師的目光。

ART DECO

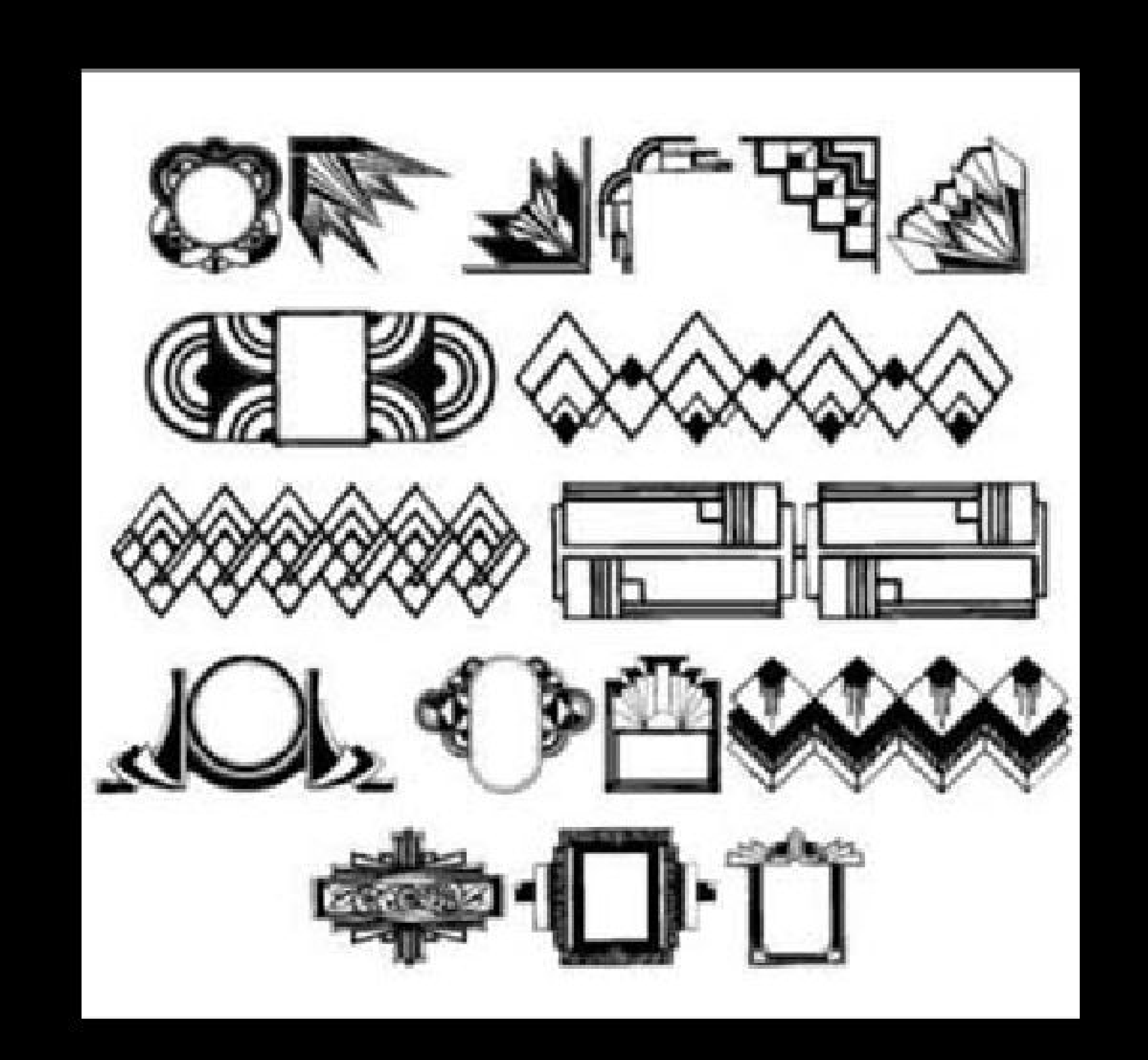
風　格　◆　特　徵

ART DECO 風格與特徵

造型:結合了因工業文化所興起的機械美學，以較機械式的、幾何的、純綷裝飾的線條來表現，(扇形輻射狀的太陽光、齒輪、流線型線條、對稱簡潔的幾何構圖等等)

色彩:明亮的顏色，例如亮麗的紅色、嚇人的粉紅色、電器類的藍色、警報器的黃色，到探戈的橘色、及帶有金屬味的金色、銀白色以及古銅色等等

線條: 線條不會旋繞像渦旋中心，彎曲是漸進式的彎曲，直線直得像把尺

ART DECO象徵圖形背後的意義

- 放射狀的太陽光與噴泉形式：象徵了新時代的黎明曙光。
- 摩天大樓退縮輪廓的線條：二十世紀的象徵物。
- 速度、力量與飛行的象徵物：交通運輸上的新發展。
- 幾何圖形：象徵了機械與科技解決了我們的問題。
- 新女人的形體：透露了女人贏得了社會上的自由權利。
- 打破常規的形式：取材自爵士、短裙與短髮、震憾的舞蹈等等。
- 古老文化的形式：對埃及與中美洲等古老文明的想像。

ART DECO 音樂劇場

Art Deco Telephone Operators Sing A Jazzy Song - 1934 from YOUTOBE

ART DECO

設 計 運 用

◆ 建築 ◆ 餐具 ◆ 流行設計 ◆ 繪畫&平面設計 ◆

ARCHITECTURE
建 築

ARCHITECTURE

↑ 美國紐約曼哈頓的克萊斯勒大樓
(Chrysler Building)
1930 凡艾倫Williams Van Alen

共同的特色是有著豐富的線條裝
飾與逐層退縮結構的輪廓 。

→

帝國大廈(Empire State Building)
1932 雪瑞夫、郎波 &哈蒙事務所

← 美國參議院會議廳的大門
Bertran G. Goodle

ARCHITECTURE

← 勞瑞，曼哈頓洛克裴勒中心 入口浮雕
(Rockefeller Center, New York City)

1931 胡德 Raymond Hood

ARCHITECTURE

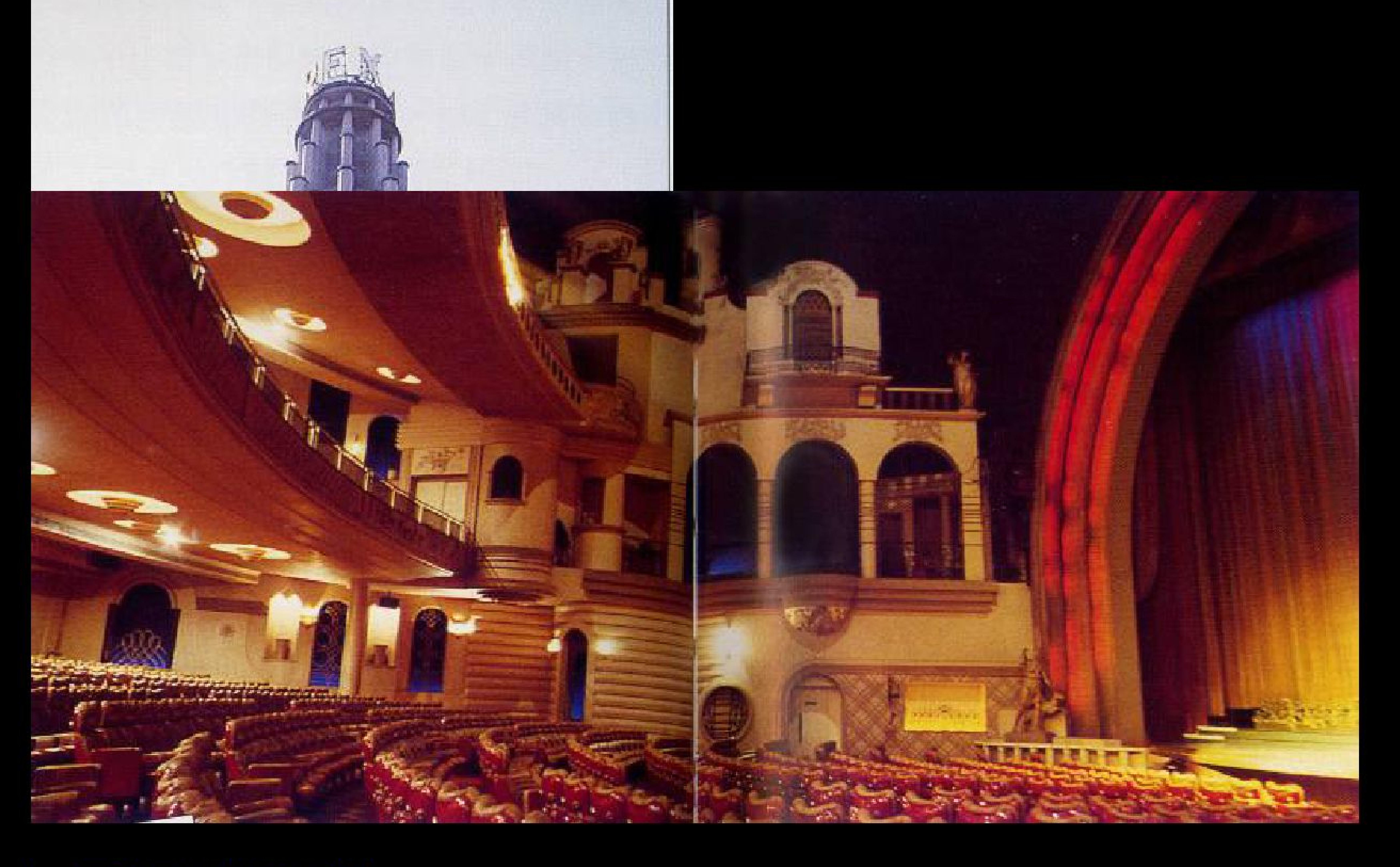

↑東京都庭園美術館1837-1939
(Tokyo Metropolitan Teien Art Museum)
原為皇族朝香宮殿下的宅邸，是裝飾藝術型式建築的經典代表作，外觀簡潔內部以豐富的幾何圖形做為裝飾。

↑ 巴黎雷克斯REX戲院

ARCHITECTURE

↑ 倫敦歐迪恩ODEON戲院

↑ 英國英国北安普敦的耶稣中心，1936

ARCHITECTURE

↑ 邁阿密海灘周圍建築
1930建造，由幾十個飯店和公寓樓建設組成

↑ Colony Hotel

ARCHITECTURE

↑ Waldorf Towers

↑ Plymouth Hotel

ARCHITECTURE

↑ Breakwater Hotel

ARCHITECTURE

↑ 上海國泰戲院

↑ 上海大光明戲院

ARCHITECTURE

台 灣 ART DECO 建 築

ARCHITECTURE

台灣西螺老街(延平街) →

大量使用20-30年代流行的裝飾藝術風格建築手法，並融入了部分傳統建築的裝飾細部。

ARCHITECTURE

台北迪化街 乾元行

成立於西元1875年，
首創者:張清河，
有上百年的 歷史，
是迪化街最老的藥行。

ARCHITECTURE

↑台北迪化街

細部門窗呈現Art Deco設計風格

ARCHITECTURE

↑ **台南警察署(現台南市警察局)** 1931，台南州土木課營繕係設計及監工

ARCHITECTURE

↑ **新竹市立影像博物館** 1933，栗山俊一
舊稱新竹有樂館

ARCHITECTURE

↑ 彰化市公會堂(光復後改為 中山堂) 1933

↑ **彰化市公會堂** 1991年開始規劃為 彰化藝術館

↑ **台南新化街役場** 1934

ARCHITECTURE

↑ **台南新化街役場(光復後改為新化鎮公所)** 現為餐廳

GRAPHIC DESIGN

平 面 設 計

◆ 繪畫 ◆ 平面設計(海報/書籍) ◆

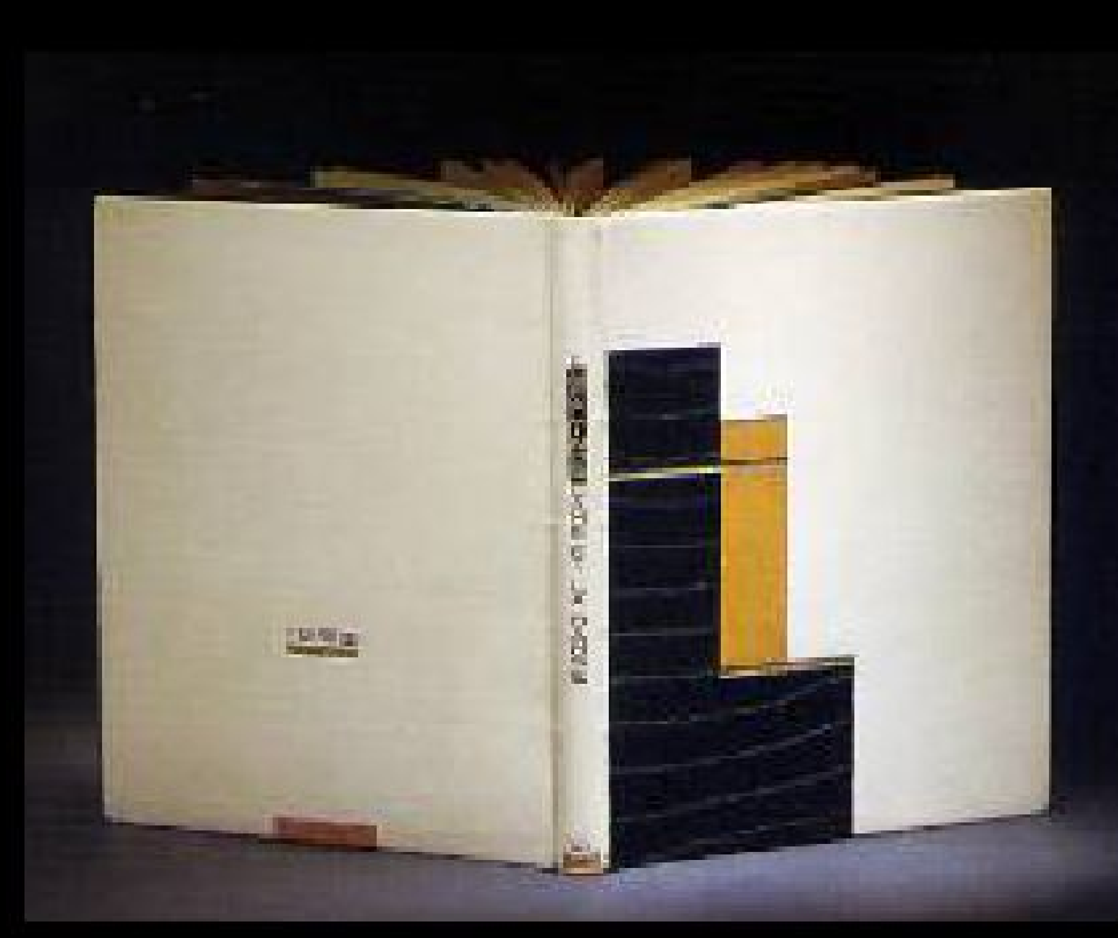
GRAPHIC DESIGN

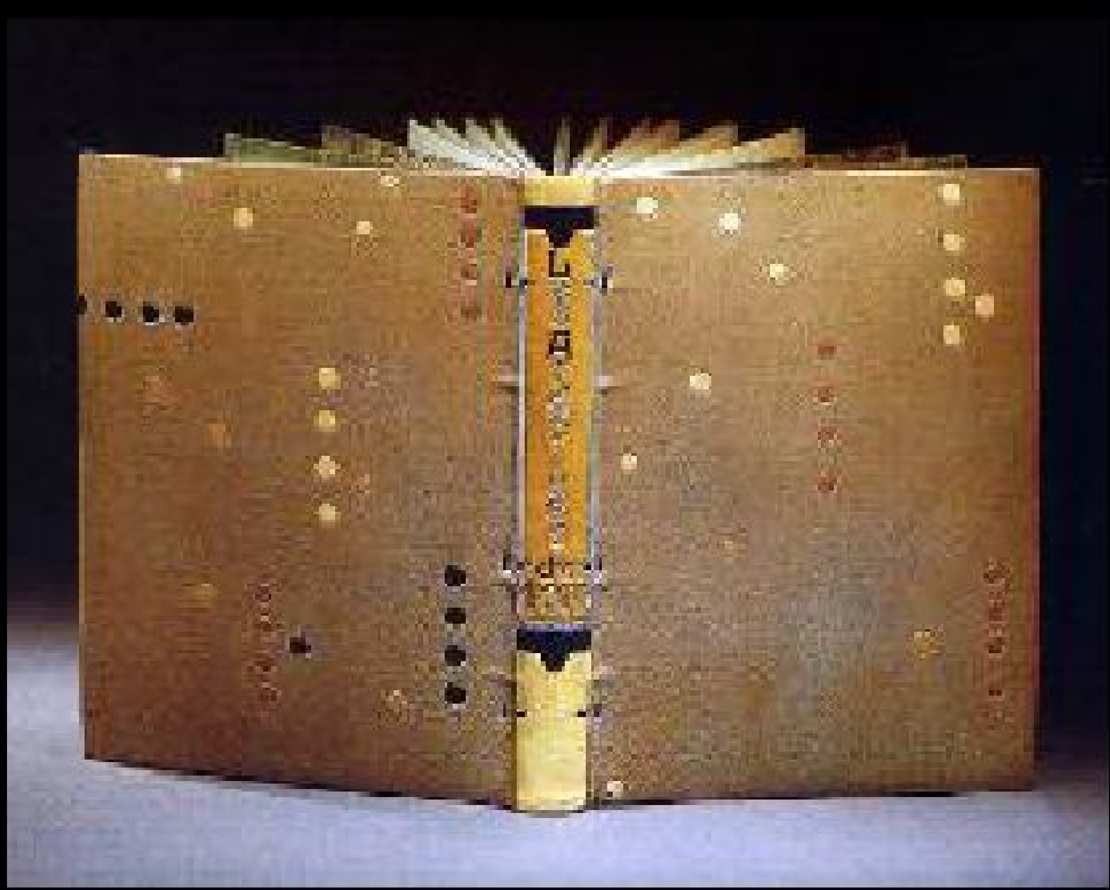

Pierre Legrain 皮艾爾.萊格瑞恩 1920's France
賦予書籍設計全新生命的關鍵人物，製作家具會運用到的材料引入到書籍封面設計中。

GRAPHIC DESIGN

↑ Rose Adler 羅斯.安德勒 1920’s France

GRAPHIC DESIGN

←

波耶特 1920
為<君子好禮服>所繪製的印度風設計作品

ART DECO 流行時期 ，繪畫多以女性為主透露了女人贏得了上會上得自由權利。

1927年的《大都會》國際版電影海報在美國拍出了69萬美元的天價

而這張《大都會》國際版海報世界上僅存四張，除了被拍賣的一份，有兩份分別藏於紐約現代美術館和柏林電影博物館，另一份則由私人收藏。

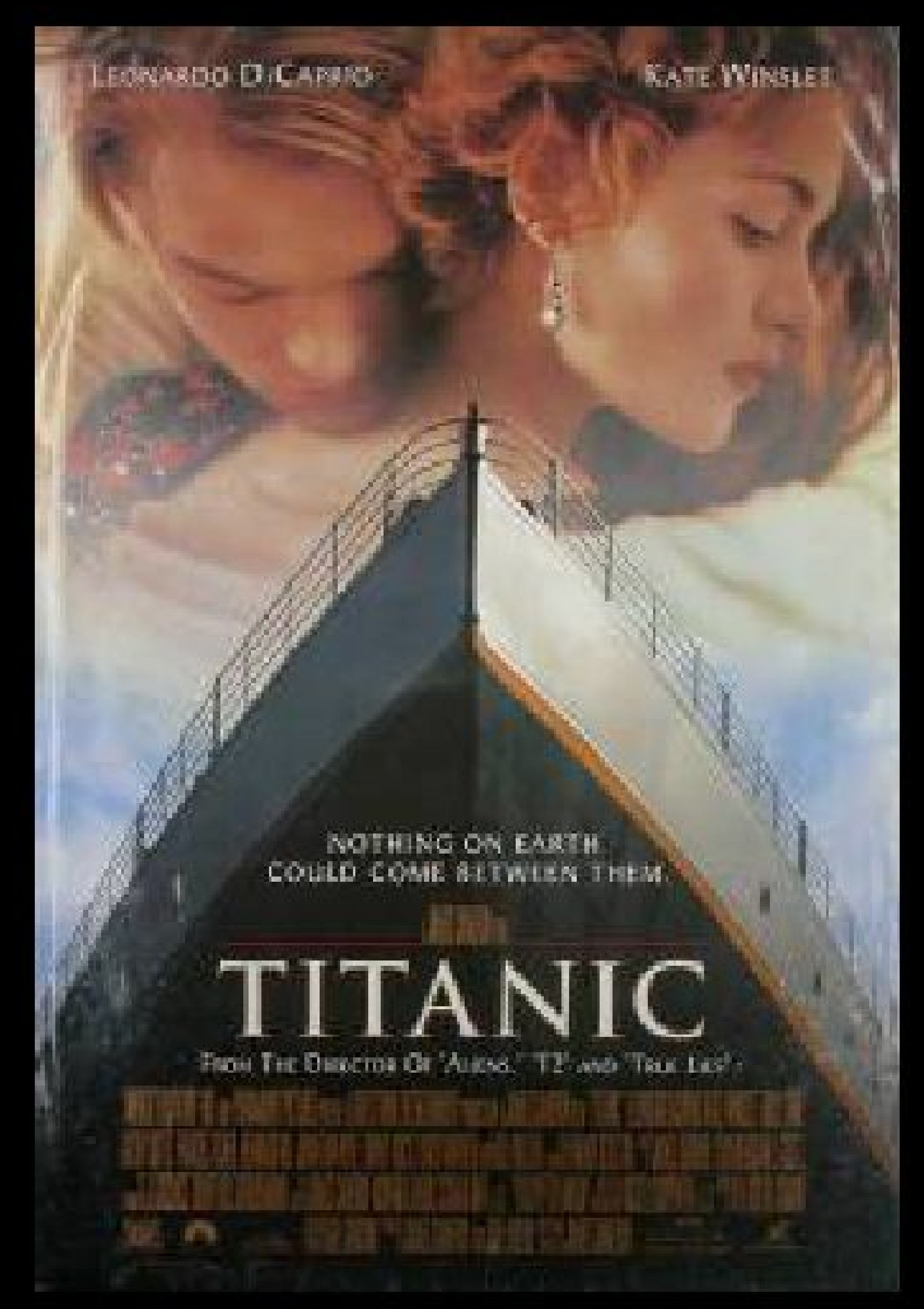
而《大都會》國際版海報的珍貴，除了存本少，還因為它是早期電影海報中最有藝術水准的一款。這款海報出自德國設計師Heinz Schulz-Neudamm之手，以ART DECO 手法，利用極簡空間中機械線條及冷淡色彩制造未來世界的感覺，切合甚至提升了影片主題。

這種藝術與宣傳效果兼具的電影海報，是重要的藝術收藏品。甚至新出的復制版也能賣到１５０美元以上。

大都會電影海報 1927

GRAPHIC DESIGN

20世紀初，冠達郵輪公司蓬勃發展，郵輪豪華有如水上皇宮提供各項設施。1907年莫瑞塔尼亞號(Mauretania)下水啟航及亞奎塔尼亞號(Aquitania)成為冠達郵輪的標準客輪，兩艘船的重要性提供了美國與歐洲之間最便捷快速的運輸；它們的設計也在裝飾藝術扮演重要角色。

鐵達尼號為ART DECO盛行時期的船,此電影敘述1912年4月14日 發生之事。

北方快車 1927

不屈服的人 1925

- A.M Cassandre 卡桑德拉

20世紀初眾所皆知的海報藝術家&字體設計師。
是裝飾藝術時期最受人矚目的設計師。

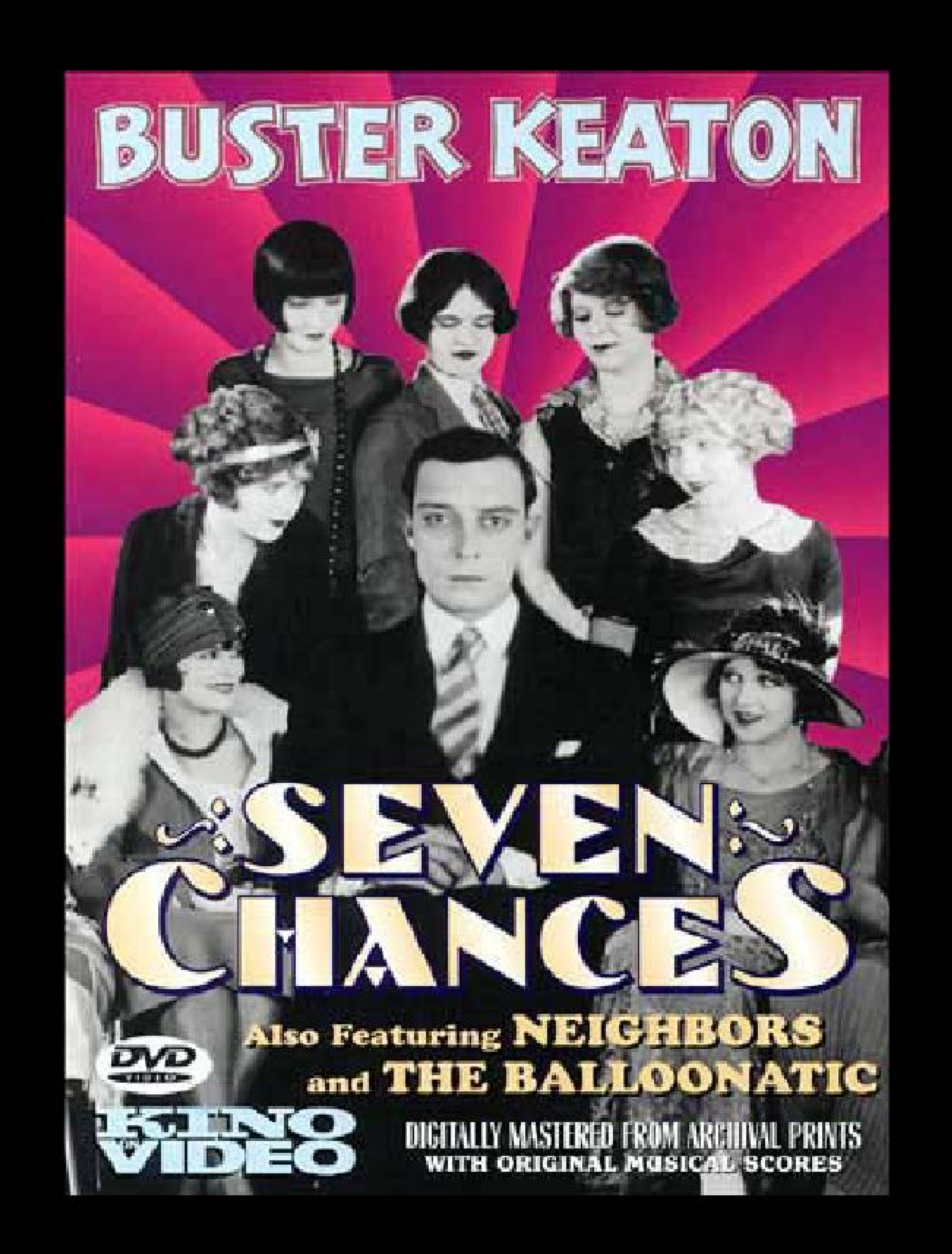
亞基　德國航空公司 1930

裝飾藝術年代，在運輸方面有新的發展，許多海報都與運輸相關。
乘坐飛機旅行，當時是認為具有國際觀與時尚的行為。

GRAPHIC DESIGN

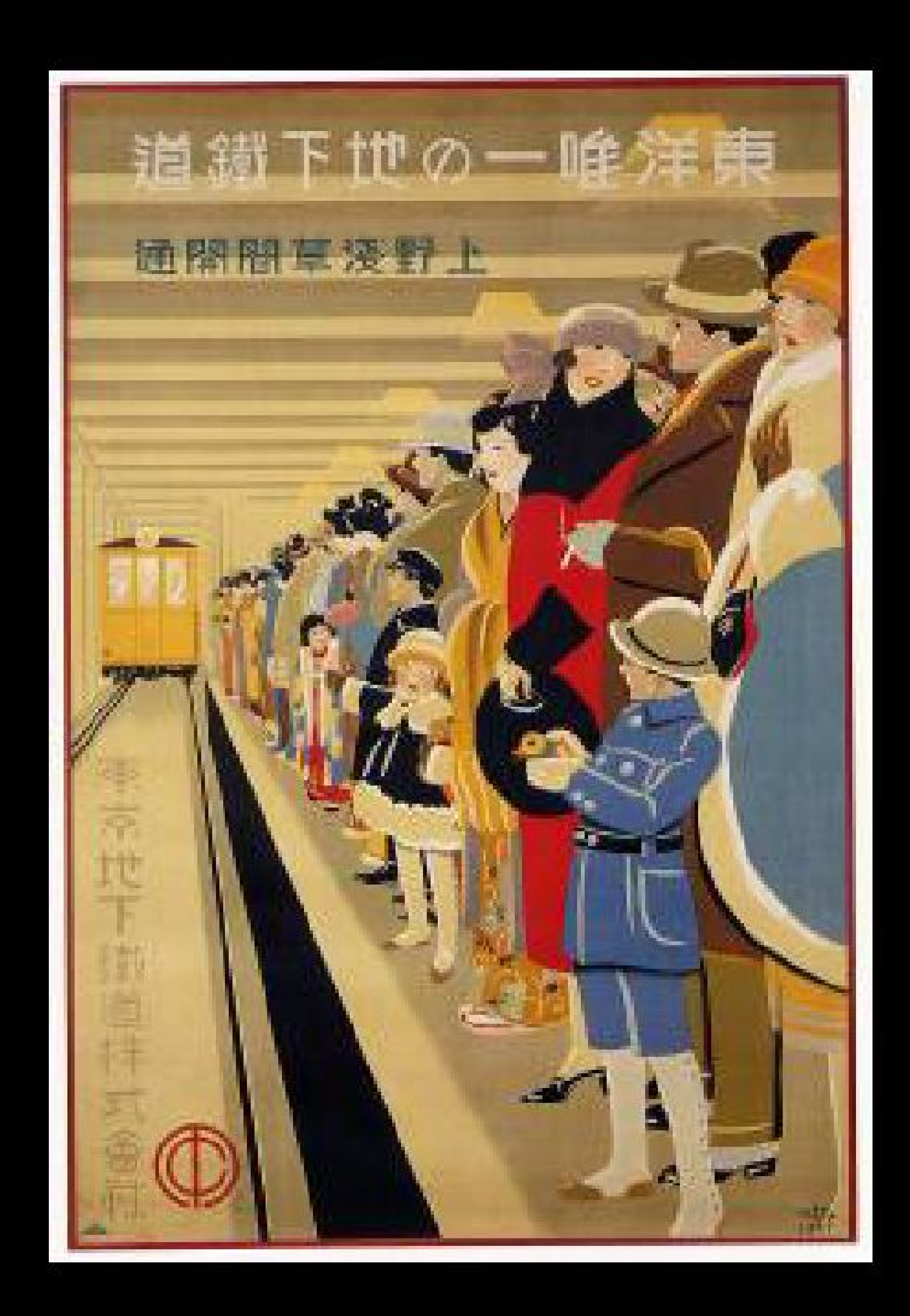
1987伍迪艾倫 Woody Allen
Radio Days 電影海報

默片時代的電影大師-巴斯特基頓(Buster Keaton)

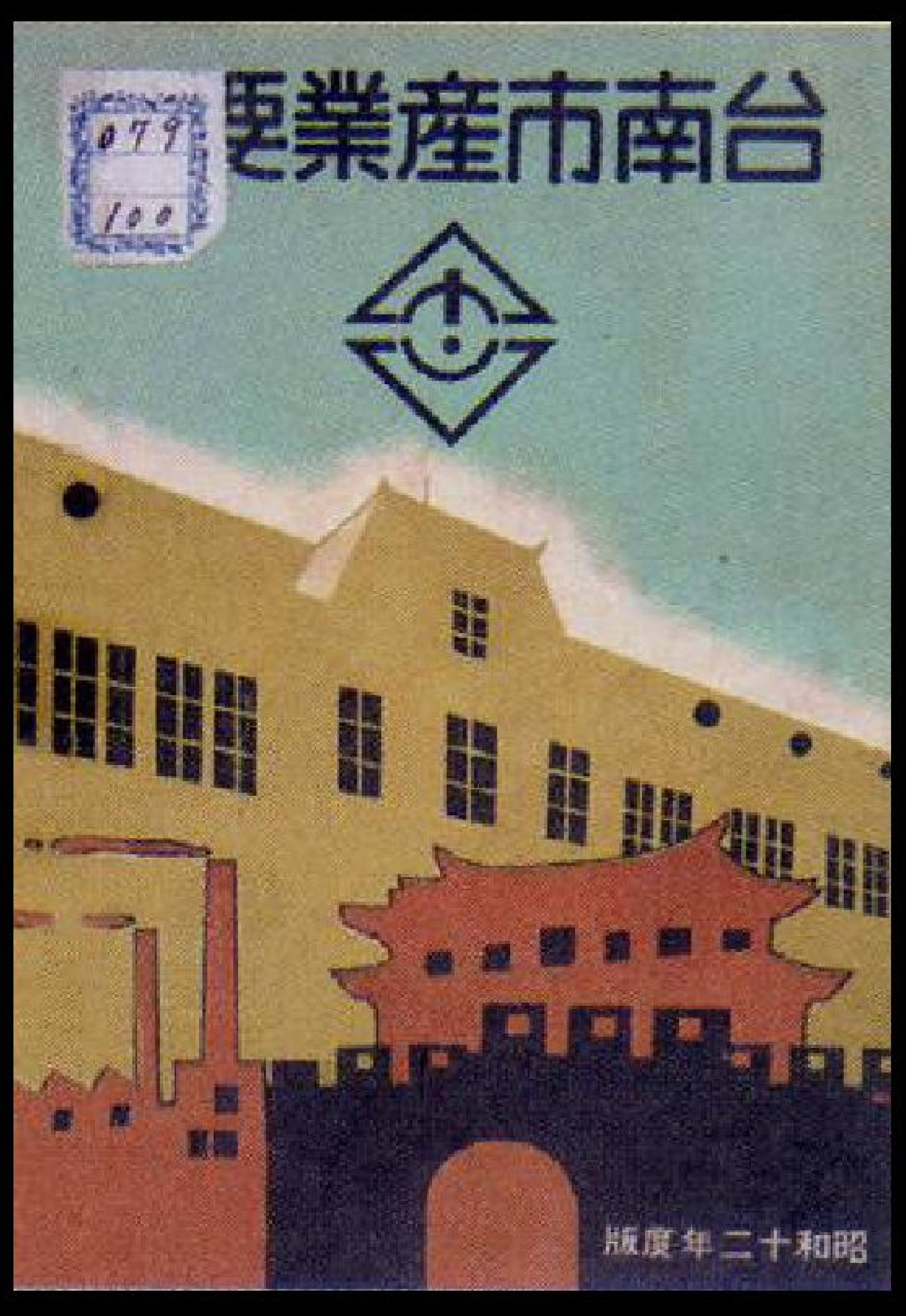

↑ 中國/日本

亞洲地區也受裝飾藝術的影響。

GRAPHIC DESIGN
海報

↑ 台灣

1937年台南市產業要覽的封面以及1931年高雄港勢展覽會的宣傳海報畫面中, 高聳仰角的構圖,強烈明亮的漸層色彩,簡單的幾何造形及具有速度感的視覺效果, 皆明顯呈現art deco影響之下的風格。

FASHION DESIGN

流 行 設 計

FASHION

↑ ACME Studios

設計師Berga-Perales 利用art deco幾何元素來做設計

JUDITH LEIBER

2008 夏季系列之一-經典高雅的Art Deco風格。精湛獨特的完美造型與藝術價值滿足所有品味人士的奢華時尚慾望。

↑ NOKIA 7260

以裝飾藝術風格為靈感的Nokia 7260，運用黑與紅的對比色調，點綴銀色線條，讓人一眼就能清晰辨識出屬於裝飾藝術的鮮明印象。

Nokia 7260兩條流暢弧線交會中，還有交錯的幾何感，設計巧妙呼應著裝飾藝術強調的數學性與動能感，同時也讓功能感與藝術性極致發揮，為裝飾藝術風格做了一個完美詮釋。(2004年上市)

↑ CARTIER

卡地亞的坦克系列本身即是錶壇開啟Art Deco風潮的先河。2004年推出的Tank Chinoise Watch的設計靈感即以呼應悠久的歷史傳承為主軸。

GIRARD-PERREGAUX/Vintage1945系列

PATEK PHILIPPE/5101P 10日鍊陀飛輪

ROGER DUBUIS/Golden Square系列

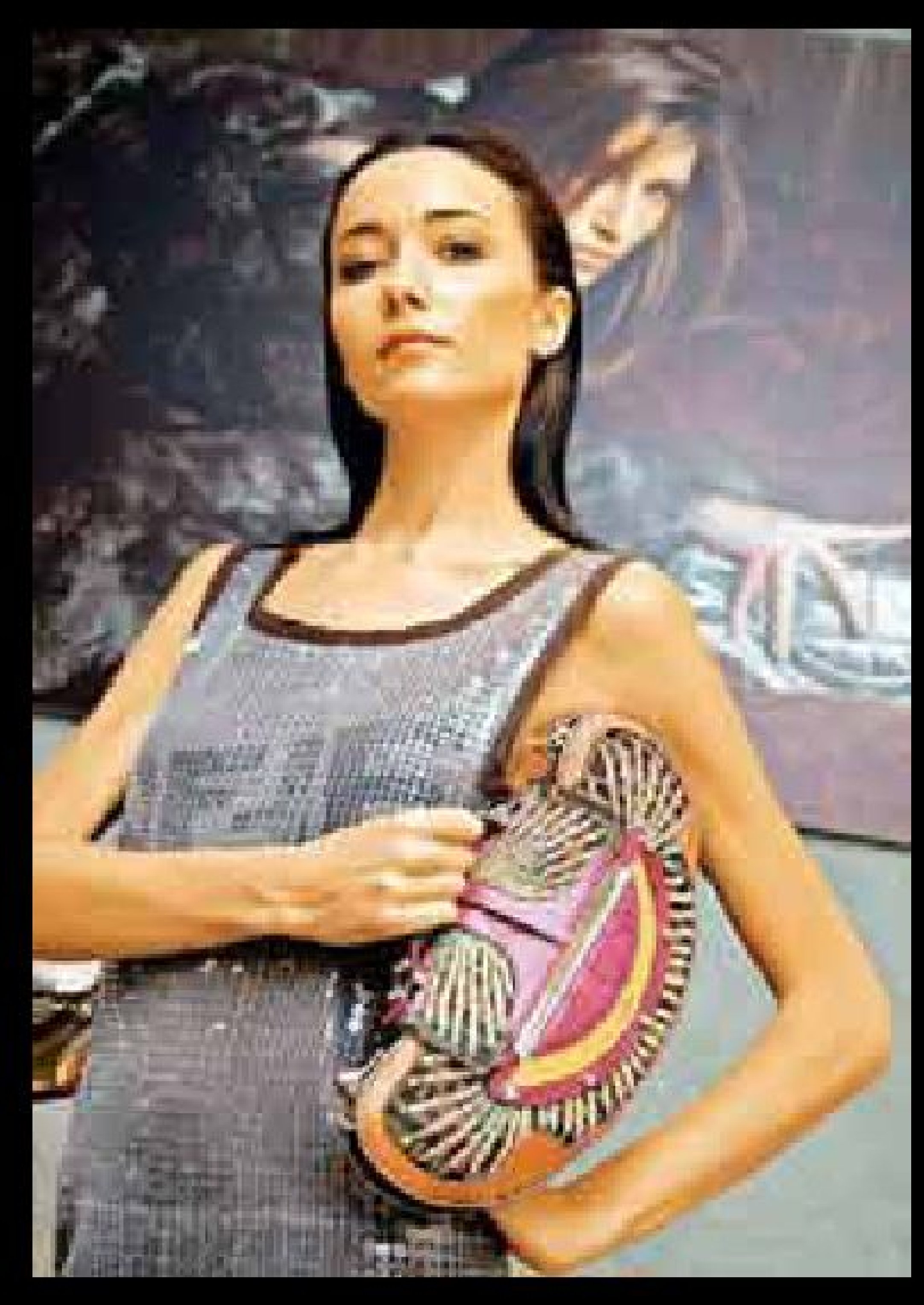

↑ CHANEL 2007秋冬以20年代為題發表一系列的服飾.

↑ ETRO 2007秋冬以20年代為題發表一系列的服飾.
大量運用了ART DECO的特點，包含了：帶有抽象主義和未來派立體主義風格的印花；抽象派畫家Malevich的作品中常見的幾何圖案；土著民族常用的長方形、方形、圓點花紋、編結、多色、混色、重覆等不同印染方式的印花圖案等。

↑

FENDI

FENDI 2007秋冬Brosa Vanity系列 彎月包，以二、三十年代的Art Deco裝飾藝術為最大特點。

FENDI 2007秋冬服裝秀 ART DECO STYLE

From YOUTOBE

INTEGRATE 2008新品廣告

From YOUTOBE

FASHION

↑ 慶祝50周年的樂高
ART DECO風格建築樂高

KITCHENWARE

餐 具

KITCHENWARE

↑ 1920-1930 捷克/澳洲/印度/英國/美國

KITCHENWARE

↑

Hankook 絕色骨瓷對杯

在明亮的黑白對比之下，結合工業與美學的Art Deco裝飾藝術不知不覺地成為設計師為餐具妝點新妝時的動人題材。極簡凜冽的黑色線條與高傲氣質的銀色握把，搭配之間，凸顯出整體的現代感與藝術感。

INTERIOR DESIGN

室 內 設 計

台北波麗路西餐廳 1934
ART DECO風格室內裝潢

餐廳地址:台北市民生西路308號
電話:02-25560710

此為台灣現今僅存最具歷史的西餐廳，成立於西元1934年。

日據時期廖水來先生創辦。

↑ 台北波麗路西餐廳 1934
ART DECO風格室內裝潢

↑ 台北波麗路西餐廳 1934
牆面裝飾

↑ 台北波麗路西餐廳 1934
樓梯間/天花板燈飾

INTERIOR

↑ 台北波麗路西餐廳 1934
樓梯間燈飾/MENU

← 室內設計作品 2006　車延沖

現代設計的造型，大量烤漆等
工藝在家具、配飾上的應用，
局部誇張的造型、仿鱷魚皮等
頹廢奢華的材質和濃烈的純色
金屬色以及對抽象化幾何線條
裝飾

ART DECO CITY

內皮爾 Napier

ART DECO之城
內皮爾 Napier

- **Art Deco 之城 -- Napier**
- 內皮爾（Napier），紐西蘭北島東岸的一個小城市，距離奧克蘭十分遙遠，是「裝飾藝術」ART-DECO之城。
- Napier所謂的ART DECO WEEK是夏天每年一度的盛事-每年二月第二個周末(冬天也有WINTER ART DECO，但規模較小)，街上會有很多古董車，遊客們也會精心打辦穿著古典衣服走在街上，讓人有彷彿置身於當時年代的錯覺，除此之外從早到晚皆有舉辦室外音樂會。

ART DECO WEEK

結論

裝飾藝術運動可以說是世界各地設計界的探索，由於在各國的表現形式融合了當地的本土特色，更加多元化。

ART DECO 具有一致的特徵，如注重表現材料的質感、光澤；

造型設計中多采用幾何形狀或用折線進行裝飾；

色彩設計中強調運用鮮豔的純色、對比色和金屬色，造成華美絢爛的視覺印象。

結論

從許多Art Deco的作品當中可以歸納出設計共通的特色:

- 線性、硬邊有角度之構成。
- 立面、門飾及窗飾經常是階狀（退縮）處理或者是垂直之強調。
- 建築轉角局部也經常會有層疊水平線。
- 大量使用重複、對稱、幾何圖形、線條、放射

Art Dceo這樣的設計屏除了繁複的線條，簡單的風格,受大家的喜愛，也因現在都市人的懷舊，ArtDeco風格也因此一直延續到現在，融入現今社會的流行與時尚，也因爲懷舊，傳統文化的繼承和發揚才造就了時尚。

參考文獻

書籍

- Susan A. Sternau，1997，ART DECO-flights of artistic fancy Tiger Books Internation PLC
- Berman,Susan Warshaw，2002，Affordable art deco graphics，Atglen, PA : Schiffer Pub.
- Benton,Charlotte.Benton,Tim.Wood,Ghislaine，2003，Art deco 1910-1939，London : V&A Publications
- 雅利．范．德．萊姆(Arie Van De Lemme)，陳秋蓮譯，2005，裝飾藝術鑑賞入門，果實出版
- 紫圖大師圖典叢書編輯部，2004，裝飾藝術運動-大師圖典，陝西師範大學出版社
- 湯瑪士.豪菲(Thomas Hauffe)，2007，DESIGN設計小史，三言社出版
- 傅朝卿，日治時期現代風情建築，國立成功大學建築系教授

網站

- http://www.acmestudio.com/start.htm ACME
- http://www.ontable.com.tw/index.php 幸福主義餐具禮品網
- http://61.60.50.9/html/index.php 雲林縣西螺鎮公所全球資訊網
- http://zh.wikipedia.org/ 維基百科
- http://www.cesroc.org.tw/newland/hl08-09.htm 新故鄉雜誌季刊 第八期 Art Deco 與納皮爾重建
- http://cd.house.sina.com.cn/news/2006-09-27/2844442.html 新浪成屋房產網
- http://www.sogi.com.tw/Product/productInfo.aspx?pno=1249 手機王-Nokia7260
- http://tw.fashion.yahoo.com/article/url/d/a/070919/21/4w8.html?pg=10
  奇摩時尚網-FENDI重新演繹40年代的裝飾藝術風格 帶來一系列超時代的感性之作
- http://women.sohu.com/20040907/n221900027.shtml 搜狐女人-包包：Fendi弯月镜面照浮华
- YOUTUBE: http://tw.youtube.com/watch?v=fWPRudkTvyM
  Art Deco Telephone Operators Sing A Jazzy Song - 1934
- http://tw.youtube.com/watch?v=0H9r51uQL-M
  Fendi Fall Winter 2007/2008 fashion show
- http://news.epochtimes.com/b5/8/4/21/n2089620.htm 大紀元新聞網-文化生活藝術網
- http://www.hotcinema.com/zsi/sub3/cathay/index.htm 國泰電影院
- http://www.dinercity.com/miamiBeach

Thank you for listening!

謝 謝 聆 聽